РГДБ
2016

XII 1977

3 3 7

ТУ 19—32—73

1

4

ДИАФИЛЬМ

04-2-057

СКУЛЬПТУРНЫЙ ПОРТРЕТ начала XX века В РОССИИ

Значительный расцвет русской поэзии, живописи, сценического искусства в начале XX века захватил и скульптурный портрет. То, что отразилось в «трепетных мгновениях» стихов Блока, феерии красок драматических полотен Врубеля, мощных раскатах шаляпинского баса, ощутимо и в портрете, глубоко исследующем человеческие характеры переломной эпохи.

П. ТРУБЕЦКОЙ.
«Портрет Ф. И. Шаляпина».

Обогащается форма скульптурного портрета, многие его мастера обращаются к творчеству Родена—новатора западноевропейской пластики, выдвинувшего свой идеал: характерное—правдивое—прекрасное. Уже в конце XIX века в России Паоло ТРУБЕЦКОЙ создает отмеченные новизной произведения. Его привлекает не только лицо человека, но и его жест, манера держаться, характерность всей фигуры.

И. И. Левитан. 1899.

У ТРУБЕЦКОГО «masse génerale»—обобщенность, единство целого сочетается с трепетными мазками, привлекающими свет и тень на поверхность скульптуры.

«С. Ю. Витте с сеттером». 1901.

Легкий, подвижный, блистательный встает перед нами художник Сегантини.

Динамические сдвиги пластических масс, контрасты света и тени как бы передают напряжение пытливой мысли Л. Н. Толстого, которого Трубецкой лепил в 1909 году в Ясной Поляне.

В небольших статуэтках, бюстах, групповых портретах скульптор с подлинным артистизмом запечатлел мгновения, в которых человек открывается с наибольшей полнотой.

М. Н. Гагарина.

Трубецкой умеет передать нежность матери к своему ребенку...

Мать и сын.
1901.

Мир детских грез, чуткость ребенка к животному...

Девочка с собакой.
1901.

...Изящество, хрупкую грацию светской женщины.

М. К. Тенишева.
1899.

Крупнейший русский скульптор Анна Семеновна ГОЛУБКИНА восприняла открытия Родена как пример самоотверженного новаторства. Обновленные пластические средства она подчинила своему мироощущению, тому кругу нравственных проблем, характерных образов, которые могли возникнуть лишь на русской почве.

Иван Непомнящий.
1908.

Продолжая лучшие традиции живописного портрета XIX века, Голубкина создавала образы тружеников, бедняков, женщин русской деревни...

Бронза. Марья. 1903. Мрамор.

Резец Голубкиной запечатлел и образы русской интеллигенции.

А. Н. Толстой.
Дерево. 1911.

Примыкая к революционному пролетарскому движению, Голубкина одна из первых в России лепит бюст К. Маркса (1905).

Следуя высокому нравственному идеалу и в то же время не боясь сказать «последнюю правду» о человеке, она передает в портрете не только сходство, но, кажется, саму душу модели, иногда заостряя отдельные черты.

Е. П. Носова. 1912.

Л. И. Сидорова. 1906.

Девочка.
(Т. В. Россинская).
1913.

В отличие от Трубецкого, который часто искал и менял композицию в процессе лепки, когда сама глина подсказывала ему движение масс, Голубкина знала заранее основные контуры композиции.

Женщина в чепце.
1913.

В групповых портретах ее образы часто контрастируют, дополняя друг друга.

Двое. 1910.

Скульптурный портрет начала века многообразен по своей эмоциональной окраске. Ясная лирическая линия камерного портрета уже с конца XIX века прослеживается у Владимира Николаевича ДОМОГАЦКОГО.

Девочка. 1899.

Голова старика. Кучер. 1908.

Эволюция, которую проходит Домогацкий, характерна для многих мастеров не только русской, но и других национальных школ.

Взгляните, как мягко, чуть расплывчато моделируется форма в его раннем «Портрете юноши». Очень эмоциональный, тонкий по настроению, он все же не охватывает характер в целом.

Но, постоянно работая в материале, прежде всего в мраморе, скульптор приходит к более обобщенной форме, постепенно создает образ, в котором синтезируются главные черты модели.

Портрет Рачинского. 1916.

Поэтичны произведения молодого грузинского скульптора Якоба НИКОЛАДЗЕ, некоторое время работавшего в мастерской Родена. Первые самостоятельные работы его очень близки манере учителя.

Девушка Севера. 1906.

Но, вернувшись на родину, захваченный общим подъемом грузинской культуры, Николадзе для выражения близких ему характеров ищет более монументальной величественной формы.

Портрет А. Церетели. 1914—1915.

В Латвии очень интересно работает Теодор ЗАЛЬКАЛН. В ранней его работе—насыщенном светом «Женском портрете» (1903) как бы схвачено яркое мгновение.

И у Залькална меняется подход к изображению модели. Созданный позже портрет певицы Л. Якубовской (1912), отличающийся строгостью форм, точностью силуэта, передает более длительное состояние человека, сдержанную силу его эмоций.

Самобытная пластика крупного русского мастера Сергея Тимофеевича Коненкова вырастает на глубоко народной основе. Дерево, как скульптурный материал, рано открывает ему свои тайны. Вырезая фигуру, он сохраняет цельность блока, не дробит форму, выявляя искусной обработкой природные свойства дерева.

«Егорыч-пасечник».
1907.

Портрет П. Кончаловского. 1903.

В свои произведения из бронзы и мрамора Коненков часто переносит приемы, возникшие в работе с деревом.

Лада. 1910.

Особый подъем портретного творчества Коненкова связан с годами первой русской революции. Едва отгремели ее выстрелы, как он начал лепить участников восстания. Из чуть обколотой глыбы мрамора вырастает суровая голова «Рабочего-боевика» (1906).

В лицах хорошо знакомых ему людей Коненков видит типическое, черты эпохи, в которой, как сказал поэт, назревали «неслыханные перемены, невиданные мятежи».

Славянин. 1906.

Из белоснежного паросского мрамора высекает он «Нику», прообразом которой послужило лицо простой русской девушки.

Чуть приподнятая голова и полукружие основания сопрягаются, как две упругие волны, создается ощущение устремления, полета, которые ассоциируются с Победой.

Особое преломление в портретах Коненкова получает тема музыки. „Мне кажется,—говорит он,—что каждая скульптура имеет свой внутренний тембр, свой ясный звуковой мотив, о котором трудно рассказать словами... В образе Баха мне хотелось слить воедино скульптуру и музыку“.

Неоднократно воплощает он в мраморе, бронзе и дереве образ Никколо Паганини.

1906. Мрамор.

Музыке этого мятущегося гения близка по духу живая импровизация, которой пронизаны композиции Коненкова.

1906. Бронза.

Отзвуки народных преданий, которые всегда так любил Коненков, видим мы в портрете сказительницы М. Кривополеновой (дерево, 1916).

Коненков оставил несколько автопортретов. Этот—доносит до нас облик проницательного, неуспокаивающегося, находящегося в вечном поиске художника.

При всем разнообразии созданных образов, композиционных приемов, используемых материалов в портретах Коненкова звучит основной лейтмотив — восхищение человеком, удивление перед красотой и многообразием природных форм.

Эос. 1912.

Поэтическое начало, стремление передать гармонию в индивидуальных чертах отличают и портреты Александра Терентьевича МАТВЕЕВА, который уже тогда создает свою цельную, стройную концепцию воплощения образа человека в скульптуре.

„Только установление точной формы—единственный путь к характеру, к его открытию“,— говорит скульптор. Лишь в самых ранних его произведениях можно увидеть следы импрессионизма.

Портрет
В. Е. Борисова-Мусатова.
Фрагмент. 1901.

Как правило, Матвеев работает в твердых материалах—камне и дереве, выявляя конструктивное, архитектоническое начало. Но это логическое построение формы он умеет соединить с непосредственным чувством, даже лиризмом.

Портрет каменотеса. 1912.

Живой, быстрый взгляд у садовника, а композиция строго построена, выверена в малейших деталях (1912).

И в бронзовом бюсте А. И. Герцена (1916) прежде всего подчеркивается цельность, нерушимость объема, и вместе с тем ощущается мягкость, живость лепки.

Испытывая перекрестные влияния, сложным путем идет к углубленному реалистическому методу Николай Андреевич АНДРЕЕВ. Во многих ранних работах он использует текучесть пластических масс, игру светотени, помогающие ему передать общее впечатление от модели, которое бывает очень ярким, но порой беглым.

Портрет писателя
С. Голоушева.
1904.

Иногда он применяет цвет, тонируя скульптуру, соединяя неподвижность архаичных форм с сохранившейся в народном искусстве яркой красочностью.

Голова мордовки.
1910.

Ему принадлежит интересная серия портретов актеров, с которыми его связывала тесная дружба.

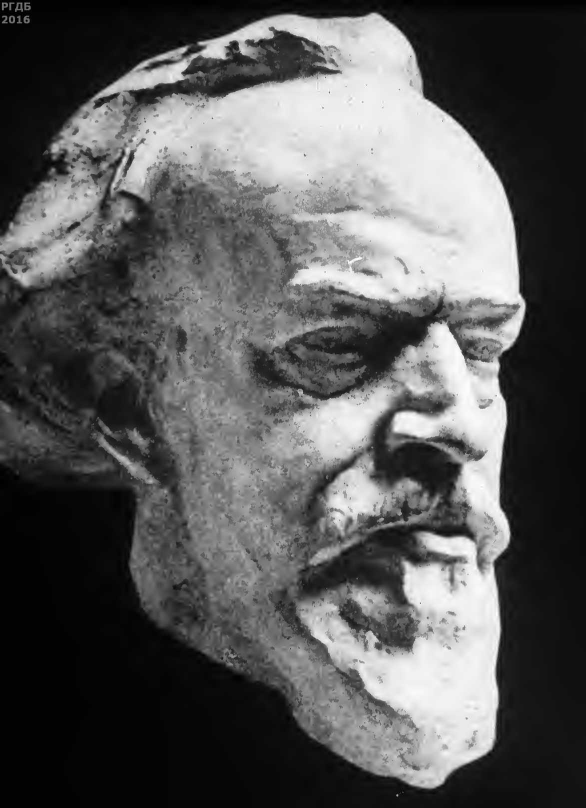
Портрет
А. П. Ленского.
1906.

РГДБ
2016

В портрете Л. М. Леонидова чувство как бы подчинено сильной воле (1916).

Интересно выступает в начале века целая плеяда молодых ваятелей—КОРОЛЕВ, МЕРКУРОВ, МУХИНА. Они живо впитывают все новое, даже пробуют работать в духе «левых» течений или «модерна».

Но все же в области портрета чаще остаются реалистами, ищут опору в старом классическом искусстве. В лучших вещах Сергея Дмитриевича Меркурова черты стилизации не стирают живой основы образа.

Портрет П. Минакова.
1913.

Опору в античном искусстве находит Борис Дмитриевич КОРОЛЕВ.

«Портрет жены».
Мрамор. 1916.

Вера Игнатьевна МУХИНА, экспериментируя в те годы в области композиционной скульптуры, в портрете предпочитает ясные, величавые, строгие формы.

Портрет
И. Бурмейстер.
1914.

При всем разнообразии пластических форм, индивидуальных манер художников можно заметить, что в скульптурном портрете начала века и особенно в 1910-е годы идет движение к целостному воссозданию личности человека, обобщенной, даже монументальной форме. Большинство из мастеров, выступивших в предреволюционные годы, стали создателями советского искусства, достигнув новых вершин творчества.

В. И. Мухина.
«С. А. Замков».
1934.

КОНЕЦ

Автор кандидат искусствоведения Р. АБОЛИНА
Консультант кандидат искусствоведения И. ШМИДТ
Художник-оформитель Ж. ГИРИЧЕВА
Редактор М. МИНЦ

Студия «Диафильм» Госкино СССР, 1977 г.
101000, Москва, Центр, Старосадский пер., д. № 7

Д-278-77
Черно-белый 0-20